

Como la piel de las paredes.
Koka Engel, artista del graffiti urbano mexicano

Dra. Laura
Castañeda García

Como la piel decorada o tatuada, de igual manera muchos de los muros de casas y edificios de la Ciudad de México muestran grandes pinturas, pero no se trata de pintura mural clásica como la que formó parte de todo un discurso y movimiento artístico nacionalista en México, encabezada por artistas como Rivera, Orozco y Siqueiros, a los que siguieron una gran cantidad de artistas, que con el tiempo también cambiaron los temas y estilos de representación, pinturas que ha decorado muchos muros interiores y en ocasiones exteriores de edificios públicos y privados. Esta vez, se trata de otro tipo de muralismo, el que se aprecia en las grandes avenidas, expresiones contemporáneas conocidas como *graffiti* que ornamenta, anuncia o denuncia en el acontecer del día a día, para convertirse en “la piel de las paredes”,¹ que es transgredida en un acto de libertad política, de declaración, comunicación que demanda y evidencia algún suceso, aunque algunos lo consideren un simple acto de vandalismo, sin llegarlo a ser, porque hasta la pinta más simple comunica.

Empero, por extraño que parezca, este tipo de manifestación tiene su origen en el Imperio Romano cuando era conocido como *graffito*, pintura mural de sátira en espacios públicos;² sin embargo, el término como lo conocemos actualmente es parte una forma de expresión de la cultura callejera estadounidense, surgida en Nueva York. En los años 90, llegó a la Ciudad de México,

- 1 Término utilizado por el fotógrafo Gilberto Chen, en el libro que muestra un amplio ensayo fotográfico entorno al graffiti urbano. Gilberto Chen, *et al. La piel de las paredes*, Turmex, México, 1991.
- 2 Equipo editorial Etecé. “Graffiti”, en *Concepto*, Argentina, Última edición: 5 de agosto de 2021, disponible en: <https://concepto.de/graffiti/> (consultado: 23 de abril de 2023).

pero sigue estando vigente en nuestra sociedad. Denominado *graffiti hip-hop*, por el grupo Chorchilla Chillys Wyllys, como una:

Forma clara y distinta... de producción clandestina e ilegal de *tags* (firmas con pseudónimo), “bombas” (firmas escritas en letra con cuerpo) y “piezas” (todo lo anterior, pero con valores de pintura mural o rótulo publicitario), ... por lo general se escribe con aerosol o marcadores industriales, en la menor cantidad de tiempo posible y sobre el mayor espacio posible.³

En Ciudad de México, el *graffiti hip hop* lo realizan jóvenes de colonias populares agrupados en colectivos del mismo barrio quienes rayan paredes con aerosol para demarcar el territorio de la banda a la cual pertenecen, aunque claro está que “el tachón de unos sobre otros es motivo de ofensa, enfado y pleitos callejeros.”⁴ Estas pintas de manera ilegal también representan hazañas lúdicas al lograr violentar ágilmente el muro para colocar una “bomba” o un *tag* para incomodar a quienes sienten que no los aceptan o, de alguna forma, tienen jerarquía sobre ellos; por otra parte, también son una forma de desahogo al lograr salir del anonimato a la vez que de satisfacción por haber podido expresar su enojo ante la represión de manifestarse libremente.

3 Chorchilla Chillys Wyllys (grupo compuesto por Emmanuel Audelo, Candy Mar, Gloria Hernández, María Adela Hernández Reyes, Salvador Mendiola). “El *chante* de la raya. Informe sobre el *graffiti hip-hop* en la Ciudad de México”, en *Cultura Escrita & Sociedad*, Número 8, abril 2009, Ediciones Trea, pp.34-36.

4 Tania Cruz Salazar “Instantáneas sobre el *graffiti* mexicano: historias, voces y experiencias juveniles”, en *Última década*, vol. 16, núm. 29, 2008, pp. 137-157. Versión electrónica disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=So718-22362008000200007&script=sci_arttext

te, aunque sean tratados como delincuentes porque parece que vandalizan los edificios.

También existe los artistas que crean murales exteriores, dirigidos a los transeúntes que pasan por las calles y avenidas; en sus pinturas, suelen expresar problemas de descomposición social propios de las zonas urbanas o, en ocasiones, son más de tipo decorativo conocido como *graffiti* figurativo. Cualquiera que sea su postura, se trata de una pintura que no aspira a ser una obra de arte, pero muchas veces lo son, por su estética en tanto a la forma, tamaño, colorido, composición, pero sobre todo por el discurso visual que busca el diálogo y la reflexión.

Estas obras suelen tener una buena recepción, sin ser parte de un discurso oficial. También se les conoce como *graffiti* legal, al grado de ser promovida por las diferentes alcaldías de la Ciudad de México para decorar las calles, lo mismo sucede con muchos comerciantes que prefieren hacer el encargo de realizar publicidad en sus fachadas con rótulos y pinturas o los que vemos en las cortinas de los comercios del Centro Histórico que son de una gran calidad técnica con función decorativos que evita el llamado *graffiti* vandálico. Esto debido a que existe respeto entre los grafiteros al no pintar sobre la obra de otro cuando se trata de obras sobresalientes por su manufactura y contenido.

En este sentido se encuentra el *graffiti* realista que realiza de Engelbert Serna Barraza cuyo seudónimo es Koka Engel,⁵ uno de los primeros grafiteros en México que utiliza la pintura mural

5 Utiliza el seudónimo de Koka o Koka Engel porque cuando tomaba el transporte público para ir a su casa, al chofer del 'pecero' le decía que lo bajara en la fábrica de Coca Cola que está cerca del metro Constitución,

con aerosol como una forma de intervención artística de espacios urbanos. A este tipo de obras también se les llama de manera despectiva mural callejero, pero en realidad se trata de *art graffiti*, que representa una estética popular propia de la calle o el barrio y forma parte del paisaje urbano. (Imagen 1)

Figura 1
Retrato de Engelbert Serna Barraza, conocido como Koka Engel.
KOKA ALBUM 2023

en Iztapalapa y “él me empezó a decir el Coca y yo le cambié a ‘K’ para despegarme de la marca; además, en el mundo del graffiti, entre menos letras tenga tu nombre, es mucho mejor hasta para que lo puedan recordar” y Engel por abreviación de su nombre. Entrevista a Koka, (Engelbert Serna Barraza), videoconferencia vía Meet, 17 de marzo de 2023.

Engelbert⁶ inicia sus estudios de dibujo técnico en la secundaria; más adelante, conoce por algunos de sus compañeros al profesor José Sámano Torres,⁷ con quien continúa sus estudios de arte durante cinco años, aprende varias técnicas, los hijos del pintor eran sus compañeros y amigos; asiste a clase junto con uno de los hijos del pintor y otros seis pupilos. Él y sus compañeros se cooperan para pagar gastos básicos del estudio como el agua o la luz; a cambio, el profesor les da clases y los manda a visitar los museos, donde estudia a los grandes artistas, entre los que más admira se encuentran Jorge González Camarena y Saturnino Herrán por su estilo, colorido y sobre todo porque su obra es muy mexicana:

se me hacían muy originales, creo que Camarena experimentó como pocos en su época con el color y la figura, ellos hicieron que la gente se sintiera orgullosa de ser mexicanos, que se sintieran parte de una identidad, eso es lo que me encantaba de ellos.⁸

También admira y reconoce la obra de los artistas de la llamada Escuela del Muralismo Mexicano. Después de conocer las diferentes técnicas de representación, se especializa en el realismo, en particular en la figura humana. Fue el único de los pupilos del profesor Sámano que se dedicó al muralismo y en particular a el *art graffiti*.

6 Su padre le puso el nombre de Engelbert porque admiraba al cantante británico Engelbert Humperdinck, (nombre artístico de Arnold George Dorsey, India, 1936).

7 José Sámano nació en el Distrito Federal, México en 1942, estudió en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, que se encontraba en la Antigua Academia de San Carlos, hoy Facultad de Artes y Diseño, UNAM.

8 Entrevista a Koka, (Engelbert Serna Barraza), videoconferencia vía Meet, 17 de marzo de 2023.

Koka Engel entra a la escena del *graffiti* a finales de los ochenta en Iztapalapa firmando sus obras como Balam, cuando pinta con su primo Aztec, entonces apodado Rat, quien en la actualidad se dedica al diseño y al tatuaje. A finales de los ochenta, Koka y Aztec forman el colectivo LEP (las siglas han cambiado de significado en muchas ocasiones que van de Libertad de Expresión en Pintura, Libertad de Expresión de un Pueblo, hasta Locos y Extremadamente Peligrosos). Meses más tarde, se unió Epidem, actualmente llamado el Killer.⁹ Hoy, es miembro del colectivo *Top Tequila*, integrado: @alter_os, @dovlez y @duek_glez, son artistas más jóvenes que él, el más chico es de 28 años, escogieron este nombre para que se les identifique en el extranjero como artistas mexicanos, “pensé en un nombre que se nos reconociera fácilmente, *The top* porque pintamos en lo alto y *Tequila* porque es un nombre que se asocia a México”.¹⁰ (Imagen 2)

Un día del año 1992, cuando Koka tenía 18 años, lo invitan unos jóvenes grafiteros a que realice un dibujo, saben que tiene habilidades y conocimientos de técnicas pictóricas. Koka accede a dibujar la portada de un disco de Kiss, es la primera vez que se enfrenta a trabajar directo sobre el muro con aerosol, a los jóvenes que lo invitaron les gustó mucho la manera en que pintó, y a él le gustó la experiencia de pintar en gran formato con muchos aerosoles en un breve tiempo.

Las primeras invitaciones para hacer graffiti vinieron de sus amigos para decorar muros.

9 Tania Cruz Salazar, *op. cit.*

10 Entrevista a Koka, (Engelbert Serna Barraza), videoconferencia vía Meet, 17 de marzo de 2023.

Imagen 2

Sin título, [Retrato de Koka Engel trabajando]. https://www.google.com/search?q=Koka+graffiti&rlz=1C5CHFA_enMX879MX879&oq=Koka+graffiti&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUyORiABDIGCAEQRRg9MqYIAhBFGD-OyBggDEEUYPdIBCDk4NTNqMGo0qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vhid=ekpKb24CSMoX7M&vld=cid:7843fdf7.vld;

Hay gente que cuando estás pintando te dan su desaprobación, lo más fuerte que me ha tocado es que me echen un balde de agua, fue cuando un amigo me invitó a pintar su casa, cuando su mamá se asomó nos tiró un balde de agua, pero eso nos es común que suceda porque normalmente tienes la aprobación del barrio o vecinos.¹¹

Más tarde, recibe invitación para decorar comercios: el primero fue una estética, entonces comprende que más que una invitación se trata de un encargo y que el *graffiti* también es una forma de vivir. Koka recuerda que después de Sketch es la primera persona

11 Entrevista a Koka, (Engelbert Serna Barraza), videoconferencia vía Meet, 17 de marzo de 2023.

en México que se atrevió a hacer realismo con técnica de aerosol en Ciudad de México, plasmó el retrato del cantante y compositor jamaquino Bob Marley en una barda, el trabajo le llevó tres días, lo que ahora realiza en tres horas; fue como en 1994 o 1995:

Mira, el *graffiti* es, como todas las formas de expresión, un sentimiento, un objetivo que tenemos todos los seres humanos de dejar huella. Por ejemplo, si tú miras más para atrás, encontrarás en las cavernas gente que quiso dejar huella, gente que deseó plasmar lo que veían. Precisamente el *graffiti* es eso, una expresión de la realidad.¹²

Su tema favorito es la figura humana; usualmente, elabora composiciones con animales y mujeres u hombres, lo que da un sentido de mexicanidad, al representar en la gran mayoría de sus obras a sus personajes con rasgos mexicanos, incluye objetos de la cultura mexicana o incluso prehispánica. “Me gustan mucho los colores, como todo buen mexicano, en las calles experimento y hago lo que quiero, con resultados muy diferentes a los que ves en la Academia”;¹³ sin embargo, “el mural que más me ha gustado porque la gente, es con lo que más me recuerda, es de un personaje de la Guerra de las Galaxias que pinté en una exposición en Ciudad Neza, es como un clásico de mi obra porque es con lo que me di a conocer en el *Street art*”.¹⁴ (Imagen 3)

12 Aibo. “Koka lep Ogt Fx”, en *Grave Store*, sitio web, 10 de septiembre de 2016, disponible en: <http://www.gravestoremexico.com/blog/publicaciones/koka-lep-ogt-fx/> (consultado 1 de mayo de 2023).

13 Entrevista a Koka, (Engelbert Serna Barraza), videoconferencia vía Meet, 17 de marzo de 2023.

14 Entrevista a Koka, (Engelbert Serna Barraza), videoconferencia vía Meet, 17 de marzo de 2023.

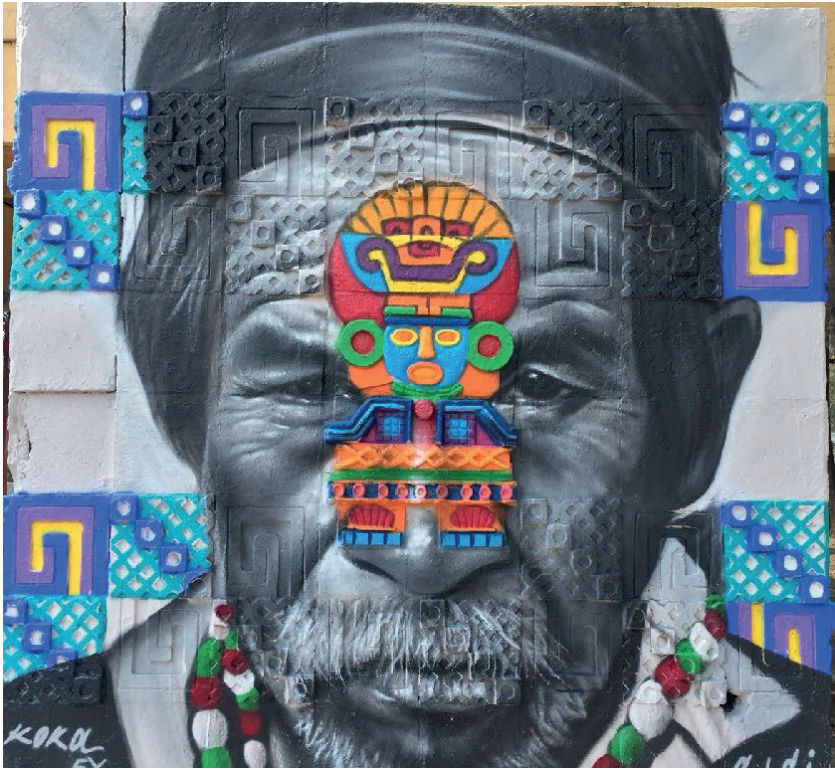

Imagen 3

Koka Engel, Fx, a+di, *Sin título*, Ciudad de México, 2019.
KOKA ALBUM 2023

Su proceso creativo parte de una práctica lúdica, Koka describe que inicia bocetando, en caso de no haber realizado previamente un boceto, se inspira del entorno para darse una idea de la imagen y las proporciones que se deben guardar, posteriormente:

Como lo que hago más son caracteres, o sea, rostros. Trazo con un color muy tenue, o de plano trazo con espectros negros, porque esto me permite equivocarme y borrar sin

tanto problema. Con un espectro me permito hacer sombras para saber cómo va a quedar mi dibujo en blanco y negro, si queda bien, nada más añado colores. La técnica depende de cada quién. Lo puedes hacer de oscuros a claros o a la inversa. Todo junto o por partes. Te puedo decir que he intentado de todo. Ahora me estoy enfocando bastante al uso de los espectros y a pintar por fragmentos, de esta manera, le das mayor distribución a tu dibujo, a cada detalle le das su tiempo y te percatas más rápidamente si tuviste errores o cosas por el estilo.¹⁵ (Imágenes 4, 5 y 6)

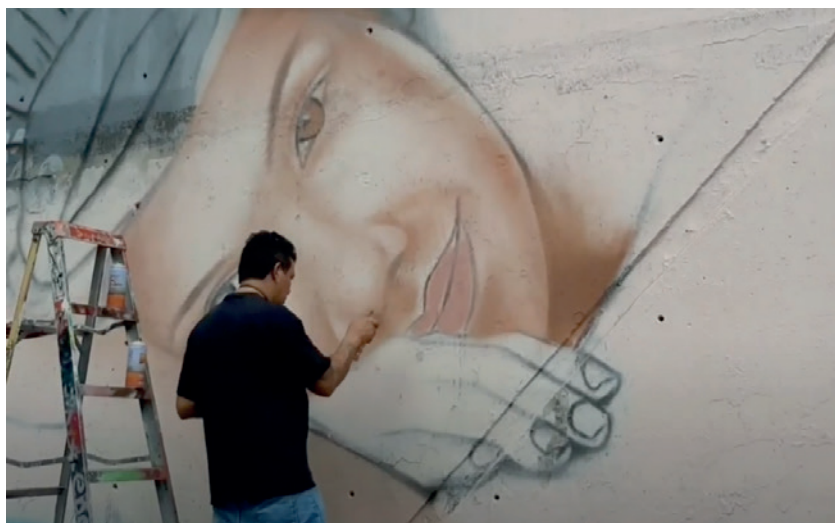
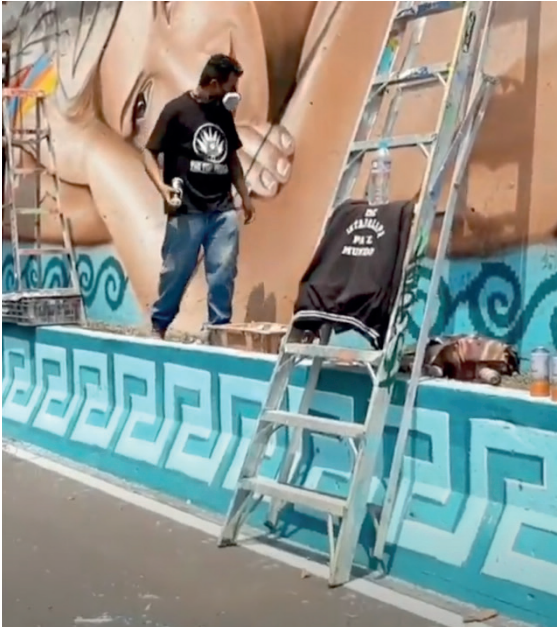

Imagen 4

Koka Engel trabajando un mural en *graffiti* con aerosol.
Metro Coyuya, Ciudad de México, 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=xdgpyXkobJo>

¹⁵ Aibo, *op. cit.*

Imágenes 5 y 6
Koka Engel trabajando
un mural en *graffiti* con
aerosol. Metro Coyuya,
Ciudad de México, 2020.
[https://www.youtube.com/
watch?v=xdgpyXkobJo](https://www.youtube.com/watch?v=xdgpyXkobJo)

Su discurso artístico emana de la consideración que el *graffiti* es una expresión de la realidad, que configura la personalidad del barrio o vecindario, pero un discurso en el que busca dialogar con el espectador, al hacerlo pensar y reflexionar para reconocer, reivindicar y/o criticar a la sociedad mexicana o bien rendir homenaje a célebres personajes del arte, ciencia o cultura, sea cual sean sus motivos o personajes, la obra siempre refleja un carácter nacionalista.

Actualmente existe toda una industria que fabrica materiales para realizar murales: pinturas, aerosoles, válvulas, aspersores especiales, tubo *mixer* para mezclar y crear su propia gama de colores, aunque también utiliza rodillos, brochas y hasta esgralladoras, aun así, son pinturas efímeras,

en el exterior uso materiales para que perduren más tiempo, pero el clima es cruel y van a desaparecer, sé que no van a durar en la pared, también busco hacerlos en hospitales e interiores. Con el internet viajan por todo el mundo. Cada mural lo fotografío y los subo a redes sociales, a Instagram y Facebook, he conseguido la publicidad que se basa en los *likes* y en los seguidores que tienes, he conseguido nuevos trabajos de esta manera, aunque hace unos años me hackearon la cuenta de Instagram y me borraron todo, por eso ahora además llevo un archivo.¹⁶

Ha participado en diversos concursos como: *Meeting of Styles* en las ediciones 2012 a 2015 realizados en las ciudades de Can-

16 Entrevista a Koka, (Engelbert Serna Barraza), videoconferencia vía Meet, 17 de marzo de 2023.

cún, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato y Durango respectivamente. A nivel internacional, ha intervenido diversos espacios públicos como: Museo de Arte Público MOPA, en Luisiana, Estados Unidos (2014) y museo Van Gogh, Nuenen, Países bajos (2015). Ha sido partícipe en los festivales: *Morphogenesis* en Moscú, Rusia (2019 y 2022); *Step in the Arena*, en Eindhoven, Países Bajos (2015); *Kolirius Internacional*, en Macaé, Brasil (2014); *Meeting of Styles* en sus ediciones Houston, Estados Unidos (2016-2018), Milán, Italia (2019) y Wiesbaden, Alemania (2019),¹⁷ “para participar mandas la propuesta y ellos te aprueban, también te invitan o te enteras por conocidos que te avisan de eventos, en ocasiones nos pagan todo y hasta nos dan una remuneración, en otros festivales nos dan comida, hospedaje y pintura, tú tienes que pagar tu vuelo”.¹⁸ (Imagen 7)

También ha elaborado diversas piezas en ciudades de Europa, Sudamérica y Estados Unidos como: Andalucía, España; Milán, Italia; Wiesbaden, Alemania; Suiza; Houston, New York y Miami, Estados Unidos y en otros países como Perú; Colombia; República Dominicana; Brasil¹⁹ y pintado con graffiteros muy reconocidos a nivel mundial como: Beling, Obey, Mak, Does, Sofles y Peeta entre otros.

El mural más grande que ha realizado se encuentra en Balashikha, Moscú, Rusia, sobre el costado de un edificio multifamiliar, mide 50 metros de altura por 17 metros de ancho. En 2022, recibió la invitación para participar en el festival “*Urban morphogenesis*”;

17 ENGELBERT SERNA BARRAZA “KOKA”, *Semblanza*.

18 Entrevista a Koka, (Engelbert Serna Barraza), videoconferencia vía Meet, 17 de marzo de 2023.

19 ENGELBERT SERNA BARRAZA “KOKA”, *Semblanza*.

Imagen 7
Sin título, [Koka Engel trabajando graffiti],
Parque de la Comunidad Europea, Sevilla, España 2019.
KOKA ALBUM 2023

pronto se dio a la tarea de plantear el concepto de la pintura, quiso que representara la cultura mexicana y la rusa, por medio de un proceso de investigación-producción que culmina cuando plasma de su pintura a una joven bella de tez morena, ojos oscuros y cabello negro lacio; ubicada en el plano de costado izquierdo con la cara girada viendo al espectador. Su rostro presenta líneas en azul oscuro:²⁰ una recta horizontal sobre nariz y mejillas y dos onduladas en la barbilla que simulan ser la lengua de una serpiente,²¹ de manera similar a las líneas que llevan los glifos de rostros de la cultura maya, se observa el tirante de su ropa en color violeta el cual forma una línea vertical que ayuda a separar el hombro del rostro para marcar aún más los planos y profundidad en la pintura; simula la ropa con tonos magentas que se desvanecen. La joven mujer lleva tatuado en el brazo la figura de Yuri Knórosov, considerado el primer científico que interpretó las escrituras de los mayas antiguos, quien sostiene en sus brazos a su gato siamés; en el fondo, se observa una estela maya, que representa símbolos de escritura que aparentan estar alto relieve de color azul cian con tonos magentas que se fusionan en el cuerpo de ella; en primer plano, caen pétalos anaranjados de flor de cempasúchil²². De esta manera Koka Engel regala al pueblo ruso un mural en el que amalgama ambas culturas, al reconocer la importancia de la cultura prehispánica de México y también la cultura rusa representada a través de la imagen del científico que dedicó buena parte de su vida al estudio de la cultura maya. (Imagen 8)

20 Conocido como azul maya.

21 Animal muy venerado en las culturas precolombinas de México, en particular en la representación de dioses.

22 Una de las flores más representativas de México que se utiliza mucho en las ofrendas de Día de muertos.

Imagen 8

Koka Engel. *Sin título*, Mural al graffiti con aerosol, Festival Morphogenesis, Moscú, Rusia. 2022. KOKA ALBUM 2023

En Houston pintó hace como seis años, la habitación del hijo de un jugador de fútbol profesional; se trata de una escena que muestra al jugador en el estadio, es el mural por el que le han pagado más dinero, “trabajé dos días y le gané \$2,000.00 dólares, me recomendó un amigo y él dio precio, el jugador quedó muy contento. (...) Ahora estoy pintando para un independiente, le estoy haciendo unos murales en su casa.”²³ Tiene una basta producción de pinturas por encargo en *graffiti* y caballete.

²³ Entrevista a Koka, (Engelbert Serna Barraza), videoconferencia vía Meet, 17 de marzo de 2023.

A finales del siglo pasado, fue contratado por la Alcaldía Iztapalapa para las “Las brigadas Bienestar” para pintar murales contra las drogas, etc., ha trabajado para todas las Alcaldías en diferentes proyectos; actualmente labora realizando intervención de recuperación de espacios en el programa “Senderos Seguros” en diferentes alcaldías, con el apoyo de la Secretaría de Obras Ciudad de México (2019 al 2023),²⁴ “nos dan mucha libertad, solo nos piden que el mural no tenga nada que ver con violencia o drogas”.²⁵ Además, realiza trabajos para comercios, particulares, en interiores y exteriores, agencias de publicidad, Alcaldías, etc., todo en Ciudad de México.²⁶ (Imagen 9)

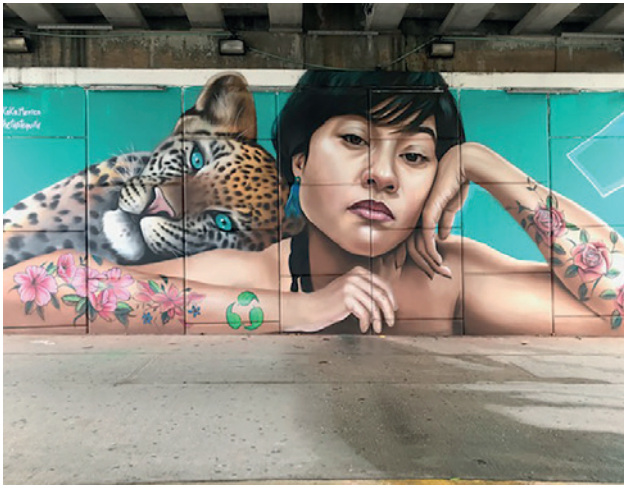

Imagen 9
Koka Engel,
The Top Tequila.
Entre dos mundos,
Mural al graffiti
con aerosol,
Cancun, Quintana
Roo, México.
[https://www.
youtube.com/
watch?v=K4-utt-
c2ywQ](https://www.youtube.com/watch?v=K4-utt-c2ywQ)

24 ENGELBERT SERNA BARRAZA “KOKA”, *Semblanza*.

25 Entrevista a Koka, (Engelbert Serna Barraza), videoconferencia vía Meet, 17 de marzo de 2023.

26 Entrevista a Koka, (Engelbert Serna Barraza), videoconferencia vía Meet, 17 de marzo de 2023.

Otro gran proyecto del Gobierno de la Ciudad de México son los muros exteriores en los accesos de las diferentes estaciones del Metro de la Ciudad de México que comúnmente eran pintados con bombas o *tags*; ahora se han recuperado los muros al ser intervenidos por artistas graffiteros. “Estamos recuperando espacios grises, un poco desolados y, al hacer este trabajo, reconociendo a las mujeres y a la naturaleza, es un apoyo visualmente para la comunidad, para la Ciudad, que la gente se sienta orgullosa de sus espacios”, además hace conciencia sobre algunas acciones como el uso del cubrebocas durante la pandemia de COVID 19.²⁷ (Imagen 10)

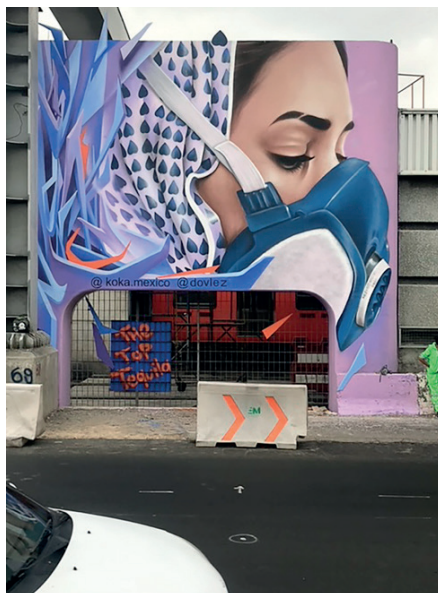

Imagen 10
Koka Engel, Dovlez,
The top Tequila.
Sin título,
Mural al graffiti con aerosol,
instalaciones del metro,
Ciudad de México, 2022.
KOKA ALBUM 2023

27 Sosa, Iván, “Viste arte urbano la Calzada de Tlalpan”, *El norte*, 11 de julio de 2021, https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/viste-arte-urbano-la-calzada-de-tlalpan/ar2218949?referer=--7d616165662f3a3a-6262623b727a7a7279703b767a783a-- (consultado 3 de mayo de 2023).

En este mural realizó una bella composición, al centro colocó a una joven mestiza de bellas facciones que duerme recargada a su izquierda sobre un jaguar que reposa sobre la rama de un árbol mientras mira fijamente al espectador; a la derecha de la mujer y recargado sobre ella, hay otro jaguar que despreocupadamente también mira al transeúnte; éste aunque es más joven es de mayor dimensión que el de la izquierda, por lo que se ubica en primer plano. Al fondo, colocó un paisaje selvático con árboles de altura y lianas en tonos azul-verde que dan textura y sensación de profundidad a la vez que contrasta con la piel de los felinos. Pasó de ser un muro maltratado y vandalizado a una bella imagen que infunde tranquilidad y seguridad. (Imagen 11)

Imagen 11
Koka Engel, Dověz, The Top Tequila. *Sin título*,
Mural al *graffiti* con aerosol, Ciudad de México, 2020.
KOKA ALBUM 2023

En uno de los muros exteriores del Metro Chabacano plasmó a una joven mujer de tez morena y cabello negro lacio que cae trenzado a la derecha de su cuello; ella mira indiferentemente hacia la Calzada de Tlalpan; en su mano izquierda, apoya el rostro, en el antebrazo lleva tatuado la símbolo de Quetzalcóatl o quizás sea mejor llamarle Kukulcán²⁸ por el contexto donde está representado; levanta su brazo izquierdo que sostiene una serpiente azul enrollada en el antebrazo; al fondo, en tonos grises, pintó una estela maya con varias representaciones del mismo Dios mesoamericano y en los extremos del mural colocó plantas de nopal con flores amarillas. De gran calidad técnica, el mural muestra en su conjunto una bella composición armónica de sincretismo cultural entre la representación de la mujer con rasgos indígenas del centro del país y la representación de glifos mayas acompañados de flora y fauna característica del país con vivos colores. (Imagen 12)

Koka está consiente que los murales, aunque están hechos con materiales de alta calidad que permiten su permanencia por más tiempo, son efímeros y llegarán a desaparecer:

Los murales más recientes son los que mejor se ven porque se deterioran con el tiempo. Me gustaría que el *graffiti* perdurara mucho tiempo, que trascendiera barreras y que en un futuro todos pudieran verlo. Seguir influyendo para bien. El *graffiti* te puede dar muchas cosas, alejarte

28 Quetzalcóatl o serpiente emplumada es uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana venerado por los olmecas, toltecas, mayas (aunque se trata de la misma representación, en esta cultura se le conoce como Kukulcán) y aztecas, que representa la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento.

Imagen 12

Koka Engel, The Top Tequila. Mural al *graffiti* con aerosol, Ciudad de México.

<https://www.artecallejero-latinoamerica.com/2021/04/lo-ultimo-de-instagram-316/>

de mundos que no son nada buenos. En el *graffiti*, si eres muy bueno, puedes llegar lejos. Se trata de perseverar y aguantar los tiempos malos. Llevo años en esto y no me arrepiento.²⁹ (Imagen 13)

Koka y el colectivo *The top tequila* trabajan cuatro o cinco días a la semana entre ocho y diez horas al día pintando con excelente dominio del aerosol y una impecable técnica realista, convencidos de que el *graffiti* puede servir como herramienta para la disminución del vandalismo y la inseguridad de un barrio; por eso, colaboran con el programa “Sendero Seguro”, para enviar mensajes positivos de respeto hacia las mujeres que suelen re-

²⁹ Aibo, *op. cit.*

Imagen 13

Koka Engel. Mural al *graffiti* con aerosol, Parque Lineal Gran Canal, Ciudad de México.

<https://www.chilango.com/sin-categoria/segunda-etapa-del-parque-linea-gran-canal/>

presentar con tez morena lo que acentúa sus rasgos indígenas o mestizos al reforzar el mensaje con algún elemento (tatuaje, accesorio o estela de fondo) de las culturas prehispánicas de México, así como la integración de amplia gama de colores saturados que contrastan, como los utilizados en las artesanías mexicanas. De alguna manera, hacen recordar los orígenes del movimien-

to muralista mexicano, en que se acervaba el nacionalismo; sin embargo, el trabajo de Koka muestra un patriotismo y civismo muy particular, su estilo realista y excelente técnica de *graffiti* al aerosol, considerada una de las manifestaciones artísticas más contemporánea, lo diferencian de otros artistas, pero, sobre todo, la forma como logra conectar con la juventud mexicana hará que los murales perduren por décadas en el imaginario colectivo del siglo XXI. (Imagen 14)

Imagen 14
Koka Engel,
The Top Tequila.
Mural al *graffiti*
con aerosol,
Ciudad de México.
<https://neomexicanismos.com/arte-urbano/top-tequila-colectivo-artistas-urbanos/>

FUENTES DE CONSULTA:

Entrevista

Entrevista a Koka, (Engelbert Serna Barraza), videoconferencia vía Meet, 17 de marzo de 2023.

Bibliográficas

SERNA BARRAZA, E. "KOKA", *Semblanza*.

Chen, Gilberto, *et al. La piel de las predes*, Turmex, México, 1991.

Chorcha Chillys Wyllys. "El chante de la raya. Informe sobre el graffiti hip-hop en la Ciudad de México", en *Cultura Escrita & Sociedad*, Número 8, abril 2009, Ediciones Trea.

Web

Aibo. "Koka lep Ogt Fx", en *Grave Store*, 10 de septiembre de 2016, disponible en: <http://www.gravestoremexico.com/blog/publicaciones/koka-lep-ogt-fx/> (consultado 1 de mayo de 2023).

Equipo editorial Etecé. "Graffiti", *Concepto*, Argentina, Última edición: 5 de agosto de 2021, disponible en: <https://concepto.de/graffiti/> (consultado: 23 de abril de 2023).

Crossman Conecta, "Koka leyenda del graffiti made in México. 27 años de historia", 3 de noviembre de 2020, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=HGoihRIPOP8> (consultado 1 de mayo de 2023).

Cruz Salazar, Tania. "Instantáneas sobre el graffiti mexicano: historias, voces y experiencias juveniles", *Última década*, vol. 16, núm. 29, 2008, pp. 137-157. Versión electrónica disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22362008000200007&script=sci_arttext

Cruz Salazar, Tania. "Yo me aventé como tres años haciendo tags, isí, la

verdad, sí fui ilegal! Grafiteros: arte callejero en la Ciudad de México”, en *Desacatos*, núm. 14, primavera-verano, 2004, pp. 197-226. Versión electrónica disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n14/n14a11.pdf>

Mesin versus, “Koka-Dovlez, mural metro Coyuya 2020”, 2 de diciembre de 2020, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=xd-gpyXkobJo> (consultado 3 de mayo de 2023).

Sosa, Iván, “Viste arte urbano la Calzada de Tlalpan”, *El norte*, 11 de julio de 2021, https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/viste-arte-urbano-la-calzada-de-tlalpan/ar2218949?referrer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- (consultado 3 de mayo de 2023).

Tosk machine, “Nacido en la calle. Entrevista No.1 kOkA LEP”, 23 de noviembre de 2012, recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=qhggog3WGqs> (consultado 2 de mayo de 2023).

Zavala Photoshoot, “Graffiti, Street art, Azcapotzalco, CIUDAD DE MÉXICO av. Cuitláhuac @koka y @duek_glz, arte URBANO”, 15 de junio de 2020, recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=f-MJE44cc84> (consultado 2 de mayo de 2023).

“Koka Engel, street art con sabor mexicano”, en *Esto no es Arte*, sitio web, 7 de octubre de 2018, <http://estonoesarte.com/koka-engel/> (consultado 2 de mayo de 2023).

“Los Top Tequila, el colectivo de artistas urbanos más emblemático de la CDMX”, en *Neomexicanismos*, sitio web, <https://neomexicanismos.com/arte-urbano/top-tequila-colectivo-artistas-urbanos/> (consultado 4 de mayo de 2023).